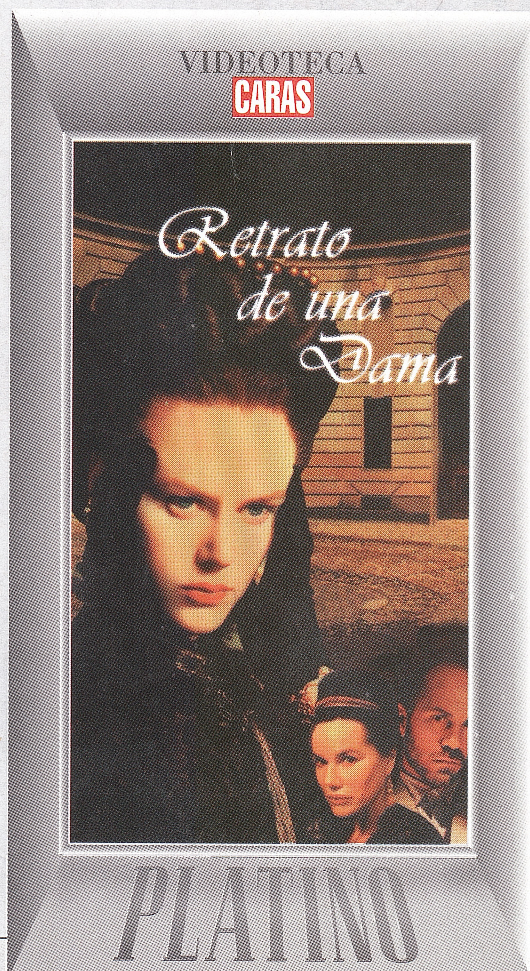
$5.10
RECLAME EL VIDEO Nº 23 GRATIS

CARAS SUPER CINE TOTAL

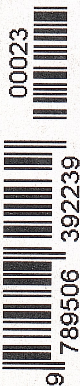
RETRATO DE UNA DAMA

JANE CAMPION

VIDEOTECA CARAS SUPER CINE TOTAL Nº 12 ES PARTE INTEGRANTE DE LA EDICION Nº 890 DE REVISTA CARAS. NO PUEDE VENDERSE POR SEPARADO. $ 5,10

ISBN 950-639-223-4
9 789506 392239 00023

Retra

El argumento

La acción se ubica en Gardencourt, Inglaterra, en 1872. Isabel Archer (Nicole Kidman) es una joven norteamericana que está de visita en la residencia de su tío Daniel Touchett (John Gielgud). En ese escenario rechaza la propuesta matrimonial de Lord Warburton (Richard E. Grant) y de un ocasional viajero, Caspar Goodwood (Viggo Mortensen), porque prefiere vivir nuevas aventuras en Londres con su primo Ralph (Martin Donovan),

...to de una Dama

JANE CAMPION

quien la ama en silencio. Su espíritu libertario chocará con la madeja que le tiende Madame Merle (Barbara Hershey), quien la empuja a casarse con el cazafortunas Gilbert Osmond (John Malkovich). Mucho tiempo después, la protagonista advertirá que es esclava de sus sentimientos reprimidos. Ante la inminencia de la muerte de su primo retornará a Gardencourt. Será su gesto definitivo de rebelión.

ORIENTACION

Género	Drama
Duración	140 minutos
Calificación	Adultos

FICHA TECNICA

Título Original	Portrait of a lady
Origen	Estados Unidos
Año	1996
Guión	Laura Jones basado en la novela de Henry James
Fotografía	Stuart Dryburgh
Montaje	Veronika Jenet
Diseño de Producción	Janet Patterson
Dirección de Arte	Martin Childs / Stefano Ortolani
Escenografía	Jill Quertier / Bruno Cesari
Efectos Especiales	Snow Business Effects Associates - First Effects
Maquillaje	Peter Owen - Magdalen Gaffney - Noriko Watanabe Neill
Música	Wojciech Kilar
Casting	Beth Charkham - Shaila Rubin
Dirección	Jane Campion

EL ELENCO

Nicole Kidman	Isabel Archer
John Malkovich	Gilbert Osmond
Barbara Hershey	Madame Serena Merle
Mary Louise Parker	Henrietta Stackpole
Martin Donovan	Ralph Touchett
Shelley Winters	Mrs. Touchett
Viggo Mortensen	Caspar Goodwood
Valentina Cervi	Pansy Osmond
John Gielgud	Mr. Touchett
Roger Ashton-Griffiths	Bob Bantling

VIDEOTECA
CARAS
PLATINO

Retrato de una Dama

Para coleccionar

por Norberto Chab

En la serena belleza y sugestión de su rostro virginal, Nicole Kidman oculta una catarata de sentimientos larvados. Aquellos que dibujara con artesanal sutileza Henry James hace un siglo; los mismos que delinea con extrema delicadeza (propia del universo femenino) Jane Campion. Lo que la directora trasladó a la actriz es ese espíritu pendular que caracteriza a "Retrato de una dama": exteriormente, fortaleza espiritual para desoír el llamado del amor y espíritu libertario para lanzarse a la aventura de pensar, en un mundo signado por los hombres. Por dentro, una pasión sorda que nunca alcanza a manifestarse abiertamente, ni siquiera en la inflexión de la voz.

NICOLE KIDMAN

JOHN MALKOVICH

MARY LOUISE PARKER

JOHN GIELGUD

Campion lo simboliza en una de las primeras escenas de la película sin palabras: con una mosca revoloteando en el interior de un vaso puesto boca abajo. ¿Libre sólo dentro de determinadas normas o esclava de los límites? ¿Vuela porque se lo conceden o porque quiere reconocer sus propias fronteras?

Son algunas de las preguntas que martillan la mente de Isabel Archer. Como la definen en otro momento del film, "es una mujer perfecta pero con un defecto: tiene ideas propias". Esas ideas la llevan a rechazar propuestas matrimoniales ventajosas y a descartar una vida sedentaria y placentera. La aventura de descubrir el mundo con sus cinco sentidos le impide establecerse en un solo lugar. De Estados Unidos llega a Londres, y desde allí irá a Roma y a Florencia, entre otros lugares. La vida está llena de encantos para quien no se resigna a no pensar.

Pero su torbellino interior la impulsa a equivocarse por amor. El elegido es tan imperfecto como el mundo que Isabel elige para sí misma: como marido y como padre es tiránico y como hombre, egocéntrico, holgazán e intrigante. Ella se deja someter porque él (Gilbert Osmond, otra notable composición de John Malkovich) tiene un atributo que lo diferencia de los demás hombres: el intelecto.

Los años y una percepción menos idealizada de la realidad le harán recapacitar a la heroína de "Retrato de una dama". Será tarde para liberarse de algunas ataduras y para encontrar el amor verdadero. Pero estará a tiempo para seguir con su búsqueda constante de su destino.

Jane Campion enmarca este drama entre exteriores con paisajes brumosos, tan espesos como el sentimiento ambivalente de Archer-Kidman e interiores suntuosos, sean mansiones, palacios o museos. El clima que emana de la fotografía introduce al espectador en ese universo turbulento de pasiones que no se revelan o frases grandilocuentes que encubren los sentimientos verdaderos. El eterno juego de la figuración, en una palabra. Tan bucólicamente bello que reconcilia al espectador con el cine como vehículo del arte.

LA DIRECTORA

JANE CAMPION

MISTERIOS DEL UNIVERSO FEMENINO

Su filmografía tiene una característica saliente: siempre tiene una mirada diferente para ofrecer acerca del mundo interior de las mujeres. "Mi responsabilidad es el punto de vista femenino sobre una historia sin sexo", explica.

Aunque las protagonistas de sus películas son casi excluyentemente mujeres, Jane Campion se niega a considerarse feminista: "si no les gustan mi cine, que se busquen otra excusa. ¿Acaso yo le podría decir a un hombre que sus películas son excesivamente masculinas? ", suele quejarse duramente. Lo que la directora nacida en 1954 en Waikanae (Nueva Zelanda) admite, y de muy buen grado, es que su filmografía intenta indagar en el alma femenina. Y además, con un espíritu romántico, adquirido en su formación intelectual y espiritual.

"Soy una hija del feminismo. Pero también soy una persona muy común. Lo que me interesa en primera instancia son las relaciones entre la gente, las "corrientes de amor". Hay flujos de afecto, de superstición, de realidad e ilusión. Soy curiosa. Me encanta mirar debajo de la alfombra y espiar lo que tapa, especialmente si me lo prohíben", explica la realizadora.

Hija de madre actriz y padre director de teatro, se diplomó en antropología en la Universidad de Victoria en Wellington, en 1975, y se dedicó a la pintura antes de descubrir el cine como vehículo de expresión. Radicada en Australia, cuatro años más tarde se recibió en la Escuela de Cine, Televisión y Radio de dicho país. Para ese entonces, además de su formación universitaria, ya había devorado Camus, Sartre y se preguntaba acerca del sentido de la vida o del universo. Lejos del rock'n roll, entre otras cosas.

"Tuve una infancia cristiana –señaló alguna vez–. En parte, feliz. A los diez años me di cuenta que la escuela servía para aprender. Yo creía que era sólo para cuidarnos. Entonces me alejé de la escuela. Me integré a una banda de chicos que inventaba juegos muy elaborados".

Campion orientó su obra futura admitiendo su suerte por haber sido educada con mucha libertad, sin que nunca existieran presiones para seguir una carrera determinada. "Tuve mucha más libertad que mis coetáneos masculinos", reconoció. Pero al mismo tiempo sabe que especialmente el cine está inmerso en un sistema patriarcal, donde es difícil ganarse la confianza de los hombres.

Niña mimada de Cannes, su primer corto ("An peel", de 1982) obtuvo el premio principal de ese certamen. Desde ese momento nunca dejó de intervenir. Y de ganar: todos sus cortometrajes posteriores serían laureados. Y también su telefilm "Two friends", rodado en 1986 y antecdedente inmediato de su ópera prima "Sweetie".

Que también fue a Cannes y también obtuvo un reconocimiento.

Inmediatamente después llegó "Un ángel en mi mesa" (1990), una dramatización basada en los escritos biográficos de Janet Frame, estrenada en el Festival de Venecia de ese mismo año.

Un retrato de capitales norteamericanos

El film, que se alzó con siete premios, fue el primero de Campion que conoció la Argentina. Y después de esta película, la que terminó de consagrarla internacionalmente: "La lección de piano". Una historia que bullía en su cerebro desde tiempo atrás, pero que dejó madurar naturalmente. Y aunque variaron algunos ejes del drama romántico, nunca modificó el ámbito victoriano que le permitían a sus personajes apasionarse con mayor inocencia.

Algo similar a lo que ocurrió en "Retrato de una dama".

Su tercer largometraje contenía algunas responsabilidades adicionales: un elenco de figuras importantes (Harvey Keitel, Holly Hunter, Sam Neill) y una convivencia no siempre armónica con los maoríes. La incomprensión y la agresividad fueron dos factores que enturbiaron los vínculos durante el rodaje. Pero el resultado final fue impecable.

Esto la llevó a rodar con capitales estadounidenses, por primera vez. Así se gestó "Retrato de una dama".

"Es una historia sutil, que no necesita excesivos efectos especiales y se aparta del modelo hollywoodense", la defendió la directora ante el riesgo de que un drama de amor decimonónico resultara abrumador para un espectador actual. Nada de ello ocurrió, desde ya.

La relación entre ella y Nicole Kidman fue tan estrecha durante el rodaje, que ambas planearon un nuevo film conjunto: la adaptación de "In the cut", la novela de Susannah Moore de la que Kidman se ofreció a ser productora.

Pero el destino le marcó otro derrotero: en octubre de 1998 comenzó a rodar "Holy smoke" en Pushkar, India, con Kate Winslet, Harvey Keitel y Pam Grier. La protagonista, una vez más, es una mujer: se trata de una australiana que planifica un viaje religiosa pero se enamora de un gurú, con las implicancias que ello conlleva.

Campion sabe que el cine es un negocio manejado por hombres. Y que tarde o temprano mrecurrirá a ellos para obtener los capitales necesarios para seguir expresando sus ideas. Por eso no reniega del cine como industria, aunque se niegue a entrar en el sistema. Y con la misma sutileza con que define a sus personajes femeninos en sus películas, explica su vínculo con las multinacionales del arte: "Yo no odio a Hollywood. El hecho de que nunca vaya a comer a Mac Donalds no quiere decir que odie los fast foods".

"La lección de piano", con Holly Hunter y Anna Paquin, fue la película que terminó de consagrar internacionalmente a Jane Campion.

FILMOGRAFIA COMPLETA (Como Directora y Guionista)

1982
Exercise in discipline - An peel
(directora, guionista y monta-
jista)
-cortometraje-

1983
Passionless moments
(directora, guionista, productora
y fotógrafa)
-cortometraje-

1984
A girls own story
(directora y guionista)
-cortometraje-

After hours
(directora y guionista)
-cortometraje-

1986
Two friends
-para la TV-

1989
Sweetie
(Sweetie)
(directora, guionista y
encargada de casting)

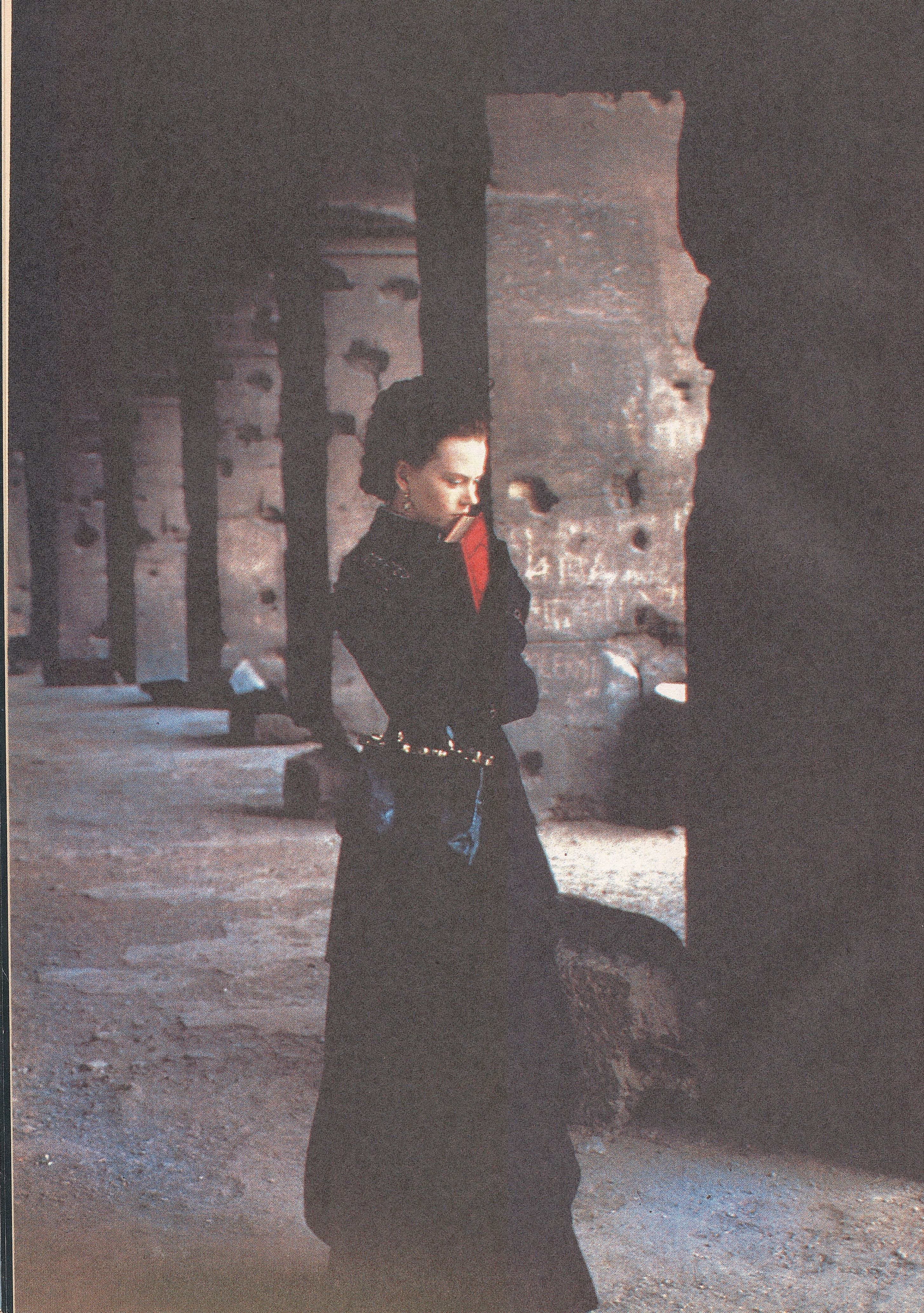
1990
Un ángel en mi mesa
(An angel at my table)

1993
La lección de piano
(The piano)
(directora y guionista)

1996
Retrato de una dama
(Portrait of a lady)

1999
Holy smoke
(directora y guionista)
-en producción-

LAS ACTRICES

NICOLE KIDMAN

CARA DE ANGEL, OJOS DE FUEGO

A los 13 años era lo suficientemente alta como para que ningún chico quisiera salir con ella. Actualmente está realizando una temporada teatral en Broadway, y por un desnudo de diez segundos se agotaron las entradas de las 112 representaciones.

Se podría comenzar diciendo que es la esposa de Tom Cruise. Pero al mismo tiempo, habría que escapar de ese lugar común: al fin y al cabo, Nicole Kidman, nacida el 20 de julio de 1967 en Honolulu, Hawaii, hija de un psicólogo y bioquímico y una enfermera feminista, criada en Australia en un hogar de fuertes convicciones religiosas, es una estrella por sí misma que no necesita ser "la mujer de..." para que se hable de ella.

Todo empezó a los tres años, cuando dio sus primeros pasos en una academia de ballet por iniciativa propia. El círculo se cierra en la actualidad: en Londres, donde la familia Cruise vive desde hace tres años. Por un lado, con el interminable rodaje de "Eyes wide shut", la película que Stanley Kubrick rueda en secreto desde finales de 1996.

Y en Broadway, donde la obra teatral "El cuarto azul" (estrenada el 13 de diciembre último), que incluye un desnudo suyo de apenas diez segundos, agotó las localidades de sus 112 funciones.

Cuando tenía nueve años, Nicole se inscribió en el prestigioso Sydney's Phillip Street, donde se fogueó en el teatro callejero. Creció en una familia muy participativa, con tendencias de izquierda. Cuatro años después, ya medía 1.75 y le llamaban "Stalky" (algo así como de tronco alto y grueso), por lo que amedrentaba a los chicos de su edad que ni intentaban acercarse. En 1980 debutó en teatro con "Prince and the great race". Entonces tomó la determinación de abandonar la escuela secundaria para dedicarse al espectáculo.

Después del éxito del film "Terror a bordo", viajó a los Estados Unidos. Las cosas no salieron bien en un comienzo. Se fue a un festival de cine en Japón. Y le avisaron telefónicamente que Tom Cruise la estaba buscando para un papel en "Días de trueno".

"Bueno –se dijo a sí misma–, ya estuve en Estados Unidos antes: hacés una audición y te dicen que te van a llamar- ...pero no te dan el trabajo. Pero por lo menos es un viaje gratis a Los Angeles".

De modo que fue con la intención de descansar un par de semanas. Allí conoció a Cruise. Y en el mismo primer encuentro pasaron cosas que la descontrolaron afectivamente. Era un camino sin retorno que decidieron continuar. El anunció su separación de otra actriz, Mimi Rogers. Ya no le interesaba seguir.

Ella no se despegó de él.

Se casaron en la víspera de Navidad de 1990. Había sólo diez personas en la ceremonia. Con el tiempo, adoptarían tres hijos. "Mi hermana es adoptada, de manera que la adopción siempre fue muy natural pára mí", explicaría. Ambos se volcaron a la Cienciología. Ella abandonó la práctica del bowling, el squash o el billar, aunque aún mantiene su estado atlético.

El hombre más sexy del mundo

Todos los días hace gimnasia y kickboxing. Jura que no se cuida en las comidas y muere por las golosinas y los chocolates, aunque no come carne de ningún tipo. Y sobre todo, se enfurece cuando le sugieren que su matrimonio es una pantalla para ocultar las tendencias gay de su esposo. "Somos heterosexuales y todo anda bien. Además sigo considerando a Tom como el hombre más sexy de la Tierra", señala.

Una de las características de la pareja es que dividen sus tareas y no se interfieren entre sí. "Jamás hablamos de por qué aceptamos o rechazamos proyectos: eso es algo muy privado y nosotros somos muy independientes –asegura–. Lo que puede ocurrir es que yo lo consulte a él sobre cómo encarar determinadas escenas". La última vez que trabajaron juntos fue en "Un horizonte lejano". Hasta que los convocó Stanley Kubrick para "Eyes wide shut", un policial psicosexual basado en una novela del dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler, para lo cual el director recreó la Nueva York actual en estudios londinenses. Desde hace más de un año la pareja está a las órdenes del creador de "2001 - Odisea del espacio" y prefieren no adelantar nada sobre las características del film, que tiene un componente erótico muy marcado.

La carrera de Nicole Kidman comenzó en 1983. De inmediato llegó la popularidad y los roles comprometidos.

Kidman es de las que no esccatiman esfuerzos por un papel. Así fue como persiguió telefónicamente al director Gus van Sant para el protagónico de "Todo por un sueño". O dio vueltas alrededor de Campion más de un año para ser la Isabel Archer de "Retrato de una dama".

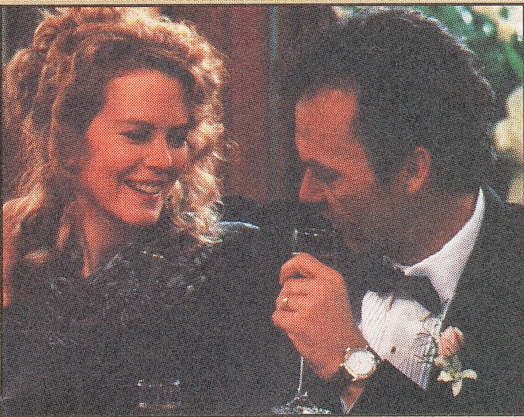
Siempre Australia

Hay dos cosas que la desvelan: una es seguir pasando inadvertida ("basta con que me ate el pelo de otro modo para que nadie se dé cuenta de quien soy", advierte). Y la otra es volver a Australia. "De vez en cuando me pongo triste porque me encantaría vivir allí, porque es donde están mi familia y mis amigos. Pero obviamente en la situación en que estoy debo conformarme con ir de visita de tanto en tanto. Tengo una casa allí y me encantaría que mis hijas pasaran largas temporadas en mi país, porque quiero que estén en contacto con mi ciudad", expresa.

La realidad le impide concretar este sueño: sus proyectos fílmicos siguen creciendo. Después de la propuesta de Kubrick y el teatro la espera otro título: "Criminal conversation", una obra de la que sólo se sabe que está dirigida por Gary Fleder. Mientras tanto, seguirá cautivando con su figura tan especial: sus rasgos pálidos, su piel trasparente, sus líneas finas...y sus ojos de fuego.

"Daños corporales", con Alec Baldwin, la mostró en un rol dramático. Como para demostrar que más allá de su mirada en apariencia fría hay una actriz sensible que puede componer personajes al límite de del odio.

● *Los roles románticos son su especialidad. En "Mi vida" se enamora de Michael Keaton (arriba). En "Todo por un sueño" se casa con Matt Dillon.*

FILMOGRAFIA COMPLETA

1983
Chase throught the night -para la TV-

Bush Christmas

BMX bandits

1984
Matthew and son -para la TV-

Five mile creek -teleserie-

1985
Wills & Burke

Archer's adventure

1986
Vietnam -miniserie-

Windrider

1987
The bit part

Room to move -para la TV-

1989
Terror a bordo (Dead calm)

Bangkok Hilton -teleserie-

1990
Días de trueno (Days of thunder)

1991
La ciudad Esmeralda (Emerald city)

Billy Bathgate (Billy Bathgate)

Flirting

1992
Un horizonte lejano (Far and away)

1993
Mi vida (My life)

Daños corporales (Malice)

1995
To die for (Todo por un sueño)

Batman eternamente (Batman forever)

1996
Retrato de una dama (Portrait of a lady)

1997
El pacificador (The peacemaker)

1998
Berlin diaries 1940-1945

Hechizo de amor (Practical magic)

Criminal conversation

Dossier de Cine

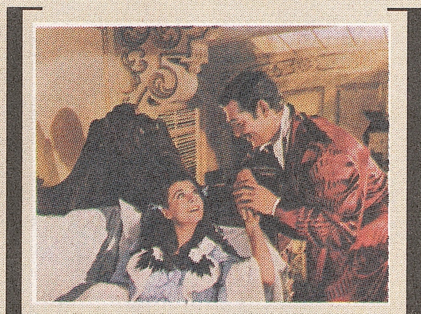
Cuando el cin

DISTINTOS MOMENTOS DE LA HIST

LOS 30

Lo que el viento se llevó

(Víctor Fleming, 1939)

Homenaje del cine norteamricano a la guerra de Secesión. Superproducción de más de tres horas de duración. Consagración de la pareja Clark Gable-Vivien Leigh. Suceso del hasta el momento experimental Technicolor.

LOS '40

Hamlet

(Lawrence Olivier, 1948)

Olivier profundiza la obra de Shakespeare, que iniciara con "Enrique V", utilizando una cámara ágil, para enriquecer la dramaturgia teatral. Travelings circulares descubren las relaciones de los personajes principales: el rey, Hamlet, Horacio.

LOS '70

Barry Lyndon

(Stanley Kubrick, 1975)

Rodada íntegramente con luz natural, para recrear el ambiente del siglo XVIII. Minuciosa adaptación del relato de Tackeray.

LOS '8

El nombre d

(Jean-Jacques Annau

La novela de Umberto Eco está situada en un monasterio en el año 1300. Un monje decide investigar una serie de muertes ocurrida entre los muros de la casa de oración. Misterio y religión.

e reconstruye

ORIA A TRAVES DE GRANDES FILMS

LOS '50

Rashomon

(Akira Kurosawa, 1951)

Relato medieval que plantea el problema del egoísmo y el subjetivismo humano aunando la furia expresiva del cine soviético y la ferocidad de los dramas de acción norteamericanos. Descubrimiento de la obra del director japonés.

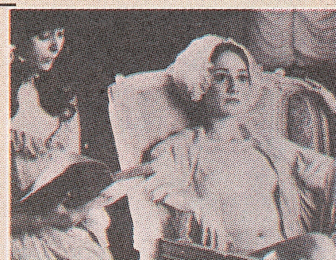

LOS '60

La fuente de la doncella

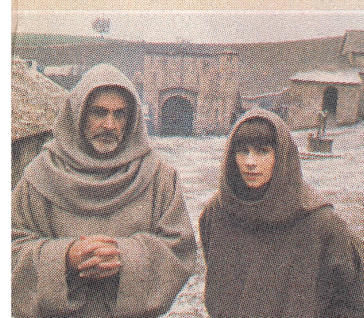
(Ingmar Bergman, 1960)

Basado en una balada anónima del siglo XIV. Drama sobre la venganza que ejerce una mujer sobre sus violadores. Elevó el prestigio del realizador sueco, quien logró un Oscar.

la rosa

1986)

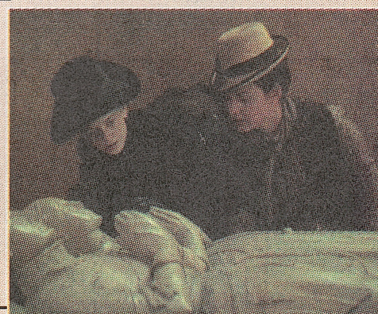

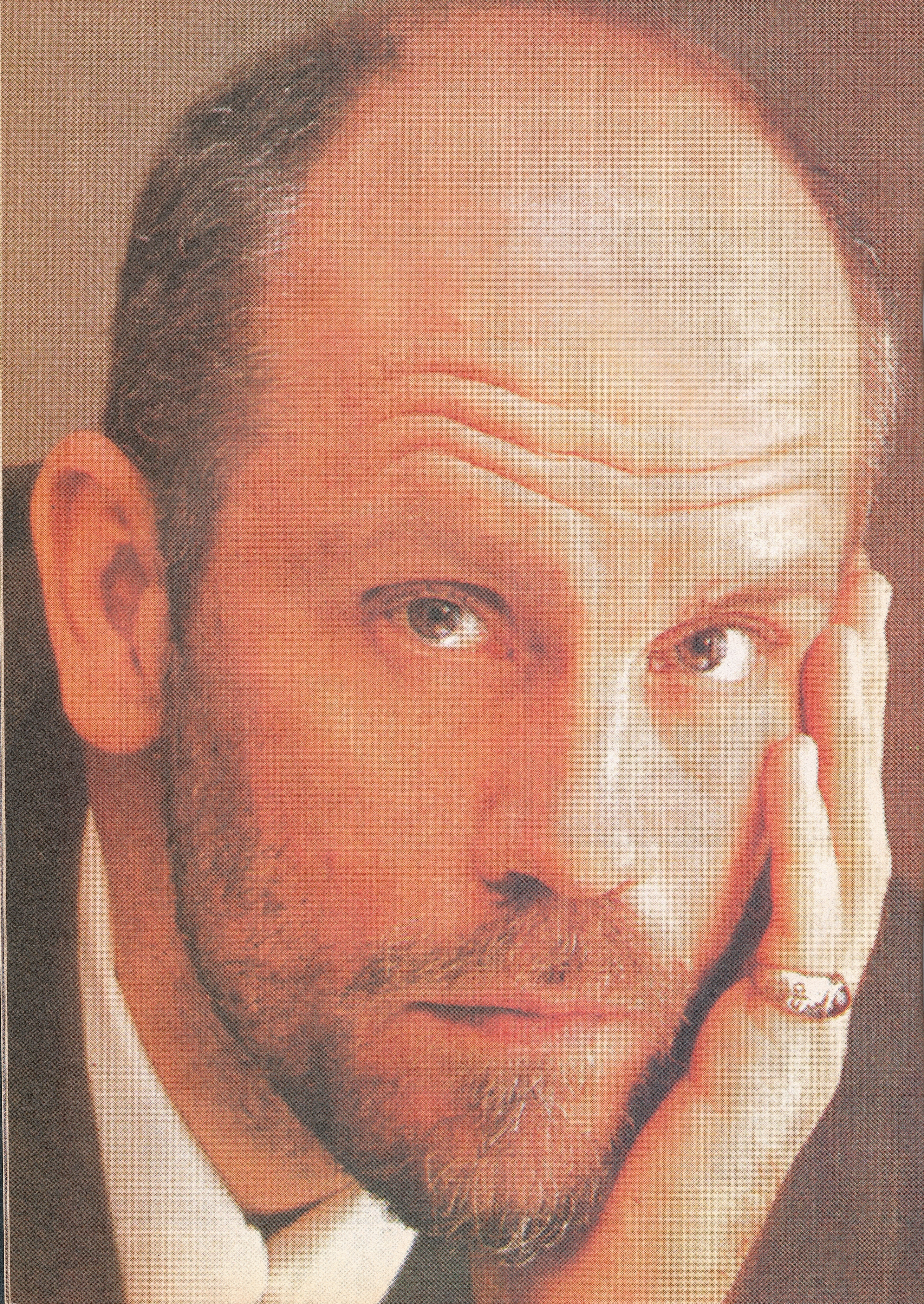
LOS '90

Retrato de una dama

(Jane Campion, 1996)

Periplo de una mujer en busca de su destino, en una cultura que no considera a las mujeres como seres pensantes. Vida y costumbres del siglo pasado, según el relato de Henry James.

LOS ACTORES

JOHN MALKOVICH

EL PERVERSO SEDUCTOR

No pudo concluir sus estudios de música ni de sociología porque prefirió ser actor. Fue uno de los fundadores de la Chicago's Steppenwolf Theatre, poco después de cumplir veinte años. En ese momento no imaginaba que sería uno de los cínicos más característicos del cine.

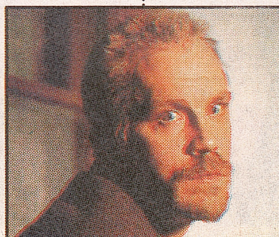
Su sonrisa y su mirada maliciosa tornan a John Malkovich (nacido el 9 de diciembre de 1953 en alguna ciudad del estado de Illinois que algunos dicen que es Christopher y otros, Benton), como uno de los actores más perversos del cine actual. Pero pese a su cara de malvado y a que él mismo se considera feo, es también uno de los más seductores.

En la vida real, una de sus conquistas fue Michelle Pfeiffer –por quien aceleró su crisis matrimonial con la actriz Glenne Headly– y aunque esta relación fue un fogonazo que se encendió en el rodaje de "Relaciones peligrosas", contribuyó a incrementar su fama de galán.

Ya desde que era un niño manifestaba sus aptitudes intelectuales hacia el plano del arte. Extremadamente gordo durante su infancia, inició una estricta dieta que lo convirtió en un chico delgado y que le permitió lucirse en competencias atléticas intercolegiales. Paralelamente, tocaba la tuba y la guitarra, y organizaba grupos teatrales. Durante sus estudios de música y sociología en el Eastern Illinois University (que cursaba en forma simultánea), oscilaba entre dedicarse al mundo del espectáculo o al de las ciencias humanísticas. La herencia pesaba, por cierto: su madre era la editora responsable del periódico de Benton y su padre, ingeniero ambientalista.

Pero en 1976 lo tenía definido: junto a su amigo Gary Sinise y otros aspirantes a actores profesionales, fundaron el Steppenwolf Theatre de Chicago, que le permitió experimentar como director y diseñador. Entre 1976 y 1982 montaron más de cincuenta obras. Su debut teatral fue con una obra escrita y producida por Sam Shepard, "True west", por la que ganó un premio: el Obie. En 1983 debutó en cine con este mismo título, esta vez, codirigido por Gary Sinise (con quien hasta hoy mantiene una amistad de hierro) y Allan A. Goldstein.

Un año más tarde intervendría en dos títulos que le dieron popularidad y continuidad laboral: "Los gritos del silencio" y "En un lugar del corazón". Por su desempeño en este film fue nominado al Oscar, en tanto que por la historia del fotógrafo enviado a cubrir la guerra de Camboya la crítica comparó su estilo con el de Jack Nicholson de los años setenta. En esa película incorporó ese estilo malvado que siempre le cayó como anillo al dedo. Definido como un centauro con una gracia casi femenina por el director Bernardo Bertolucci, Malkovich hoy comparte su felicidad hogareña con la asistente de producción Nicoletta Peyran, a quien conoció durante la filmación de "Refugio para el amor". Antes de ella, había mantenido una larga relación con Glenne Headly, actriz a quien había conocido en su etapa del Steppenwolf Theatre.

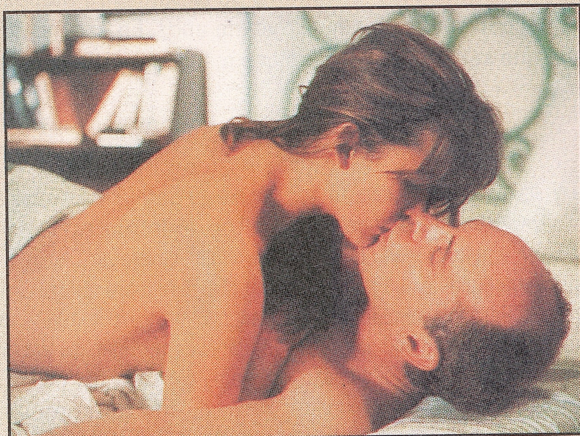

Sus personajes retorcidos fueron consagratorios en diversas etapas de su carrera, llámense "Relaciones peligrosas", "Jennifer 8" o "En la línea de fuego". Por cierto, en "Retrato de una dama" no podía hacer otra cosa.

Considerado básicamente un actor de teatro, Malkovich se trasformó en uno de los actores más originales del cine norteamericano. Su físico alto y desgarbado y su aspecto de intelectual le dan un aire misterioso. Asegura que para componer sus personajes sólo tiene que leer el guión. Desprecia las técnicas de interpretación del Royal Shakespeare Theatre o del Actor's Studio. "Nunca se ocupan de los matices del ser humano: nunca hablan de componer un bueno o un perverso", sostiene. En todo caso, prefiere dejarle un lugar a la intuición.

Vanidoso, altanero –hay quienes aseguran que es tal como se lo ve en las películas– Malkovich adora vestirse de manera elegante y sofisticada. Sólo adquiere su vestuario en una exclusiva sastrería londinense. Stephen Frears, quien lo dirigiera en "Relaciones peligrosas", dice de él: "Su aparente frialdad no es tal, sino que se expresa a través de esas frivolidades". Vive en Chicago, aunque cada tanto se instala en Broadway para volver a sentir el gusto del teatro. Y también se da el gusto de representar obras clásicas en televisión. En 1994 interpretó al siniestro coronel Kurtz de "El corazón de las tinieblas" de Conrad para la pantalla chica. Su capacidad interpretativa parece inagotable. Para este año tiene previsto estrenar cuatro proyectos, tres de los cuales fueron rodados durante el '98. Uno es "Ladies room", comedia dirigida por Gabriella Cristiani, coprotagonizada con Lorraine Bracco y Greta Scacchi y rodada en Canadá. Otro es "Being John Malkovich", dirigido por Spike Jonze, donde John Cusack y Cameron Díaz, entre otros, interpretan diversos personajes y él...hace de sí mismo. Y el tercero es el "Juana de Arco" de Luc Besson, para lo cual se trasladó a Francia.

En este proyecto también están Dustin Hoffman, Faye Dunaway y Milla Jovovich.

Se puso bajo las órdenes de Wim Wenders y Antonioni en "Más allá de las nubes", donde compuso a un director de cine.

"El secreto de Mary Reilly", dirigido por Stephen Frears y con Julia Roberts, otro de sus grandes roles.

• *Otro gran director, Bertolucci, lo condujo en "Refugio para el amor".*

FILMOGRAFIA COMPLETA

1981
American dream
–para la TV–

Word of honor
–para la TV–

1983
True west

Say goodnight, Gracie
–para la TV–

1984
En un lugar del corazón
(Places in the heart)

Los gritos del silencio
(The killing fields)

1985
Eleni
(Eleni)

Muerte de un viajante
(Death of a salesman)
–para la TV–

1986
Rocket to the moon
–para la TV–

1987
Zoo de cristal
(The glass menagerie)

El imperio del Sol
(Empire of the Sun)

Creando al señor perfecto
(Making Mr. Right)

1988
Relaciones peligrosas
(Dangerous liaisons)

Miles from home

1990
Refugio para el amor
(The sheltering sky)

1991
¿Quién dijo que todo está perdido?
(Queens logic)

Objeto de seducción
(The object of beauty)

1992
Sombras y niebla
(Shadows and fog)

Jennifer 8
(Jennifer eight)

La fuerza bruta
(Of mice and men)

1993
En la línea de fuego
(In the line of fire)

¡Viven!
(Alive)
–el narrador, no figura en títulos–

1994
El corazón de las tinieblas
(Heart of darkness)
–para la TV–

1995
Más allá de las nubes
(Par-delá les nuages)

O convento

Faire un film pour moi c'est vivre

1996
Retrato de una dama
(Portrait of a lady)

Abuso de poder
(Mulholland Falls)

El secreto de Mary Reilly
(Mary Reilly)

Cannes man

Der unhold

1997
Con Air, riesgo en el aire
(Con Air)

1998
El hombre de la máscara de hierro
(The man in the iron mask)

Rounders

1999
Ladies room
(en producción)

Joan of Arc
(en rodaje)

Being John Malkovich

The libertine

Retrato de un escritor

Un continente bárbaro

● La obra del escritor que más ácidamente retrató los contrastes entre la experimentada sociedad europea del siglo XIX y la ingenuidad de la norteamericana dio lugar, un siglo después a una recreación a través del cine. James nació en Nueva York en 1843, en el seno de una familia rica y liberal; su padre era filósofo y escritor aficionado y amaba, según los testimonios, la obra del místico sueco Emmanuel Swedenborg. De aquella influencia William, el hermano mayor de Henry, llegaría a ser filósofo profesional y se convertiría en figura trascendente del pragmatismo norteamericano.

Para un estadounidense de aquellos días, su país formaba parte de un continente bárbaro. Por eso recibió una educación cosmopolita, principalmente en Suiza, Francia e Inglaterra. Esa fue la base que sentó un estilo narrativo caracterizado por pintar un mundo cortés y pulcro, en donde sus personajes mundanos discurren interminablemente en lujosos interiores o salones elegantes, carentes casi de violencia, pasión, sensualidad. Hay quienes censuran su falta de deseo erótico y señalan que en "Retrato de una dama" sólo se da un beso, y la protagonista no siente placer alguno en ello.

Al principio fue una historieta

● James despreciaría lo norteamericano: en 1875 se radicó definitivamente en Europa, donde su obra literaria pasa a ser eje de su vida. Ya había publicado artículos periodísticos en "The North American Review" y en "The Atlantic Monthly" de escaso valor; un cuento, "The storny of a year", la novela "Watch and ward" (de 1871) y el tomo de cuentos "A passionate pilgrim," (de 1875). Tras la novela "Roderick Hudson", de 1876 llegaría su primer gran éxito de ventas: "Daisy Miller", una novela corta editada en 1879.

Para él, el arte consistía en el desarrollo formal y técnico de lo que llamaba "inteligencia moral". Sus lectores valoran los frescos insuperables de la alta burguesía inglesa y norteamericana de fin de siglo.

En cuanto a su opacidad sexual (¿ambigüedad propia o escamoteo deliberado?) tiene que ver con que los tenues circunloquios, las perversas ingenuidades y los mecanismos de distracción forman parte de su estilo para describir las relaciones entre hombres y mujeres.

De su obra literaria, "Los europeos" y "Amarás a un extraño" fueron llevadas al cine por James Ivory en 1979 y 1984 respectivamente. Francois Truffaut rodó en 1978 "La chambre verte", que protagonizó junto a Nathalie Baye, basándose en tres relatos de James.

"Daisy Miller" fue adaptada en 1974 por Peter Bodganovich, y fue protagonizada por Cybil Shepard. "Otra vuelta de tuerca" tuvo diversas adaptaciones, aunque merece una mención especial la dirigida por Jack Clayton, "Suspense" (de 1961), con Deborah Kerr.

Hollywood redescubrió al escritor en una trilogía realizada en los últimos años: "La heredera", dirigida por Agnieszka Holland con Jennifer Jason Leigh al frente del elenco, "Retrato de una dama", realización de Jane Campion y "Las alas de la paloma", de lain Softley.

De la primera de ellas existía una versión de 1949 interpretada por Olivia de Havilland.

Al escritor le bastaron pinceladas sutiles para llegar al alma dfe sus mujeres.

Dedicó sus horas a imaginar a las heroínas de sus libros como complejas y misteriosas aristócratas que suelen imponer caprichos y rehúyen el amor, para después volver a buscarlo.

Cambiantes, no dudan en volver a escapar al compromiso.

Su estilo descriptivo es fácilmente adaptable a la riqueza visual que ofrece el cine.

● *"La heredera", interpretada por Daniel Day Lewis, critica las formas de la sociedad victoriana.*

Sus heroínas de ficción lo consagraron como un gran observador del alma femenina. Después de un siglo de haber escrito su obra literaria, Henry James retornó al reconocimiento público a través del cine.

Crítico del carnaval victoriano

Las mujeres de James (Isabel, el papel de Nicole Kidman, así como Kate o Catherine) logran emocionar a través de lo que traslucen más que de lo que exhiben.

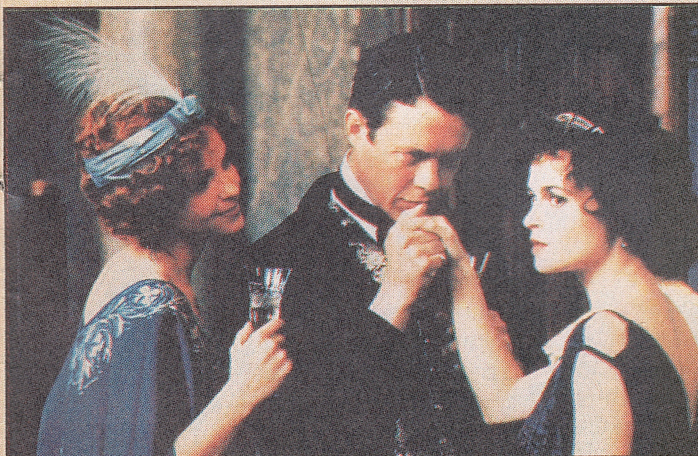
Sólo se debe prestar atención a las protagonistas de estas últimas tres películas que revitalizan la obra del escritor norteamericano, para justificar los motivos de su regreso. No parece casual que tanto el cine independiente inglés como el australiano se vean atraídos por una literatura donde confluyen mujeres de sentimientos ambivalentes con tramas que encubren corrupción y dinero.

Estas mujeres, aparentemente ingenuas pero peligrosas, permanecen vigentes por sus contradicciones. Campion se permite una licencia que confunde y a la vez revela al espectador: abre "Retrato de una dama" con una referencia al presente: la directora elige el primer plano de un grupo de jóvenes de esta época. Morenas o pelirrojas, auténticas antes que nada, son capturadas por la cámara de la misma forma en que momentos después súcederá con Isabel Archer. Nicole Kidman, quien llegó a suplicar a Campion para quedarse con el papel de Isabel, resumió la importancia de la obra de James en una frase: "Sus mujeres son el premio que cualquier actriz desearía tener en su carrera, aunque sólo sea por una vez".

James vivió lo que ahora se nos presenta como la última gran época de los viajes románticos. Un tiempo en que todo norteamericano culto y civilizado sentía la obligación de descubrir y explorar su pasado cultural. Al igual que el escritor, la producción de "Retrato de una dama" viajó por toda Italia, deteniéndose en varios lugares de los descriptos en la novela y que le fueron familiares al literato.

Kidman es ingenua pero peligrosa, contradictoria y creativa, tal como son las criaturas femeninas del neoyorquino Henry James.

"Las alas de la paloma" es otro fresco insuperable de la alta burguesía británica, que a un siglo de ser escrito conserva su actualidad.

Algunas escenas en Roma fueron rodadas en el Coliseo, cuyo interior fue descripto en la novela como "las profundidades de un valle en Los Alpes. La parte superior de uno de sus lados se destaca con una apariencia tan remota y solitaria como una montaña alpina, y cuando uno alza los ojos hacia el accidentado horizonte...se tiene la misma sensación que se experimentaría en un acantilado gris, donde el águila se refugia".

La filmación también capturó el ambiente florentino del siglo pasado, donde "el denso aire del pasado está en el aire del lugar desde siempre y para siempre", según el escritor. Otras escenas toscanas fueron filmadas en Pisa y Lucca, "una encantadora mezcla de antigua naturaleza y moderna inconciencia". James siempre tuvo urgencia por retornar al seno de la cultura madre. Jane Campion lo advirtió con claridad. Aunque tuviera que luchar con la ambivalencia de sus congéneres: para los artistas norteamericanos él fue "otro inglés", en tanto que en Inglaterra siempre se sintió marginado. Lo que no le impidió ser un furioso crítico de la sociedad victoriana y su carnaval farsesco.

Mujeres al borde del feminismo

Un sucinto relevamiento de roles esencialmente feministas en la historia del cine hasta llegar al papel consagratorio de Nicole Kidman.

• Nicole Kidman encarna a un personaje sugestivo y profundo, una heroína feminista sin quererlo.

Entre aquella heroína de los tiempos de la Gran Depresión que encarnara Joan Crawford en "Possessed" (de 1931) y la sólo aparente inocencia de Nicole Kidman en "Retrato de una dama" sólo varían las técnicas de filmación y los años trascurridos. Por lo demás, en la psicología de sus personajes asoma una indagación del alma femenina, en películas que revalorizan el rol de la mujer.

"Possessed" narraba el conflicto de una empleada en una fábrica de un pequeño pueblo que no vacila en partir a Nueva York y pagar los costos que sean necesarios para sentirse independiente y autosuficiente. Corinne Marchand obtuvo un papel consagratorio en "Cleo de 5 a 7" (Agnés Varda, 1962), encarnando a una cantante pop que en dos horas de su vida (fue filmada en tiempos reales) atraviesa diversos estados de ánimo al saber que tiene cáncer.

Como Crawford, la directora, guionista e intérprete Barbara Loden planteó los conflictos de una trabajadora en un pueblo pequeño que parte a la gran Ciudad en busca de un destino mejor en "Wanda", rodada en 1970. En 1972 Jacqueline Bisset interpretó a la editora de una revista de modas que lucha por la igualdad de derechos en la comedia dramática "Stand up and be counted", codirigida por Jackie Cooper y Morrie Hoffman.

Fellini, en 1980, describió en su estilo la "batalla de los sexos" y la lucha de una mujer por su autonomía en "La ciudad de las mujeres", con Marcello Mastroianni, interpretando a un periodista que en la búsqueda de una pareja aparece en una ciudad gobernada por exponentes del sexo femenino. Barbra Streisand debutó como directora protagonizando una obra de Isaac Bashevis Singer, "Yentl", en la que una joven judía ortodoxa, a comienzos de siglo, se enamora de un hombre que tiene otros hábitos religiosos.

En 1986, Margarethe von Trotta estrenó, "Rosa de Luxemburgo", que reflejaba la controvertida figura femenina representante del espíritu rebelde de los alemanes en los años de la Primera guerra Mundial. El rol protagónico le fue conferido a Barbara Sukowa.

La película que más palmariamente demostró el espíritu libertario de las mujeres fue "Thelma y Louise", obra de Ridley Scott con Susan Sarandon y Geena Davis. Estrenada en 1991, abrió una década de títulos emblemáticos de lo que podría llamarse un cine de protagonismo femenino. "Hasta el límite" (también dirigida por Ridley Scott), interpretada por Demi Moore, planteó el conflicto de quien pretende ingresar a la armada norteamericana y debe exponerse a la burla feroz de los varones. El cine independiente norteamericano también encaró esta temática en "Foxfire", drama en el que un grupo de estudiantes secundarias explñoran su sexualidad a través de las enseñanzas de su profesora. La obra está basada en la novela ho´mónima de Joyce Carol Oates y no abunda en relatos sexuales. En el extremo opuesto aparece "Retrato de una dama", que cierra el círculo de heroínas feministas. Jane Campion tradujo el clima sugestivo de James y le dio a Nicole Kidman la materia prima para componer un rol extraordinario.

Retrato de una Dama

JANE CAMPION

Infografía

- La directora intentó que el espíritu de James fuera aprehendido por el púiblico contemporáneo a través de las imágenes iniciales del film: un grupo de mujeres muy jóvenes que miran a cámara y se expresan libremente, bailando semidesnudas. "Fue algo instintivo. Si quieren, pueden tomarlo como un recurso poético", explicó Campion, quien filmó esa escena en Australia.

- Curiosamente, la película no fue bien recibida en Londres. Los críticos alegaron que el guión de Laura Jones era una versión excesivamente feminista del relato de Henry James.

- Campion decidió presentar la película en Venecia por motivos afectivos: fue la ciudad en la que vivió dos años. Pero no estuvo esta villa entre los escenarios que usó la directora para ambientar el film. Tal como requería James, la realizadora eligió Florencia, Roma y Lucca.

- En 1967 se conoció una versión de cuatro horas de "Retrato de una dama". Fue rodada en Inglaterra y la interpretaron Richard Chamberlain, Edward Fox y Suzanne Neve.

Anecdotario

Cubrir los papeles principales con actores de América y Europa no fue tarea fácil. Jane Campion pensó en Nicole Kidman para el papel de Isabel Archer desde el comienzo. Las dos se conocían de mucho tiempo atrás, cuando Kidman tenía 14 años y fue elegida a los para la película de graduación de Campion, pero no pudo actuar por estar cursando la secundaria. Desde entonces, la esposa de Tom Cruise apareció en varios éxitos de taquilla. El temor de Campion era que hubiese adquirido ciertos vicios del cine "comercial". Pero en una audición en Los Angeles ambas aclararon la situación y la directora pudo ver que la personalidad y capacidad actoral de su vieja amiga estaban intactas. "En Hollywood hizo muchas cosas que la perjudicaron, pero pude comprobar que no modificó su esencia", admitió Campion.

Originalmente, Campion le propuso a John Malkovich el papel de Ralph Touchet porque pensaba en William Hurt como el perverso Gilbert Osmond. Pero este último planteó algunas dudas sobre su personaje y la realizadora prefirió descartarlo, ya que no observó en él un compromiso absoluto con el papel. Allí es donde surgió el nombre de Martin Donovan, proveniente del cine norteamericano independiente.

PREMIOS

"Retrato de una dama" obtuvo dos nominaciones para el Oscar de 1997: a la mejor actriz de reparto, Barbara Hershey y al vestuario, a cargo de Janet Patterson. Ambas mujeres ganaron el premio de la crítica de Los Angeles, a la vez que Hershey también obtuvo el premio de la National Society of Film Critics, distinción que también obtuvo Martin Donovan como actor de reparto. Hershey también obtuvo una nominación como actriz de reparto a los Globos de Oro.

La directora Jane Campion obtuvo una Palma de Oro en Cannes 1996 por su primer corto, "An Peel". Su primer largo, "Sweetie", también estrenado en Cannes, obtuvo el premio Georges Sadoul a la mejor película extranjera, el premio Nueva Generación de los Críticos de Los Angeles, el Independent Spirit Award a la mejor película extranjera y el premio de la crítica australiana a la mejor película, al mejor director y a la mejor actriz.

"Un ángel en mi mesa" obtuvo galardones en Toronto y Berlín, además de llevarse siete premios (incluyendo el León de Oro) en Venecia. Y "La lección de piano" (el film más conocido de Campion) obtuvo más de treinta premios internacionales. Pero los más trascendentes fueron los Oscar al mejor guión, a la mejor actriz y a la mejor actriz de reparto (Anna Paquin), además de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1993.

EN PRIMERA PERSONA

"Isabel Archer tiene la arrogante convicción de que ella vale más que eso y así se lo han dicho. No quiere ser una simple oveja del rebaño".

"Tengo mucho interés por el problema de la reconciliación entre la sexualidad y el intelecto. La sexualidad de Isabel está mucho más reprimida que la de Osmond, por lo que es mucho más fácil que caiga víctima de ella. Osmond es muy listo. No le dice "¿Te quieres casar conmigo?". Dice: "No soy muy adecuado para el matrimonio pero tengo que decirte que estoy absolutamente enamorado de tí", que es una frase perfectamente manipuladora".

Jane Campion

"Isabel va con el corazón por delante diciendo: "Esta soy yo, ayúdenme". Fue muy complicado llegar a su grado de sinceridad y desnudez. Además, es un personaje que está frustrado sexualmente, tanto que opta por no permitir que su sexualidad se manifieste. Isabel es vulnerable y a la vez muy obstinada. Lo que aprende, lo aprende a través del dolor. pero sabe salir adelante".

Nicole Kidman

